

**SIMBOLISME TUBUH MANUSIA DAN MUATAN SOSIALNYA
DALAM LUKISAN**

**TUGAS AKHIR KARYA SENI
(TAKS)**

Diajukan kepada Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan

oleh
Amal Sae
NIM 06206241028

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA
JURUSAN PEDIDIKAN SENI RUPA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

PERSETUJUAN

Tugas Akhir Karya Seni yang berjudul “ *Simbolisme Tubuh Manusia Dan Muatan Sosialnya Dalam Lukisan* ” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 4 Januari 2013

Pembimbing I,

Drs. Susanto Murdowo, M.Sn

NIP: 19560505 1987031 003

Pembimbing II,

Drs. Djoko Maruto, M. Sn

NIP : 19550505 1980111 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Karya Seni (TAKS) yang berjudul *Simbolisme Tubuh Manusia Dan Muatan Sosialnya Dalam Lukisan* ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2013 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Drs. Mardiyatmo, M.Pd.	Ketua Penguji		.....
Drs. Djoko Maruto, M.Sn.	Sekretaris Penguji		.....
Drs. Sigit W. Nugroho, M.Si.	Penguji Utama		.....
Drs. Susapto Murdowo M.Sn.	Penguji Pendamping		.....

Yogyakarta, 16 Januari 2013

Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan

Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.

NIP 19550505 198011 1 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

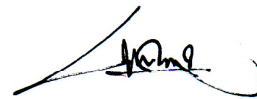
Nama : Amal Sae
NIM : 06206241028
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni

Menyatakan bahwa Tugas Akhir Karya Seni ini adalah hasil karya saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak berisikan materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 3 Januari 2013

Penulis,

Amal Sae

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir Karya Seni ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua tercinta, Bpk. Sunarno dan Ibu Tri Atmini, serta semua kawan dan
handai tolan yang menghargai proses belajar saya.....

MOTTO

Lamun sira pinter ojo ngguroni,

Lamun sira banter ojo nglancangi,

Lamun sira landep ojo natuni...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir penciptaan karya seni ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada Rektor UNY Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A., Dekan FBS UNY Prof. Dr. Zamzani, M.Pd., Ketua jurusan Pendidikan Seni Rupa Drs. Mardiyatmo, M.Pd., beserta keluarga besar jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNY yang telah memberikan pelayanan kepada saya.

Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada pembimbing, Drs. Susapto Murdowo, M.Sn. dan Drs. Djoko Maruto, M.Sn, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya dan teman sejawat, handai tolan yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu yang telah memberikan dukungan moral, dana, dan dorongan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun dengan penuh harap semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan pengembangan Jurusan Seni Rupa di UNY.

Yogyakarta, 3 Januari 2013

Penulis,

Amal Sae

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Perancangan	4
D. Manfaat	4
BAB II. KAJIAN SUMBER.....	6
A. Tubuh Manusia dan Muatan Sosialnya Sebagai Tema Dasar	6
B. Tinjauan Seni Lukis.....	8
C. Simbol dan Simbolisme.....	10
D. Realisme Banal	13

E. Pop Art	16
F. Metafora	18
G. Penggubahan Bentuk Dalam Lukisan	19
1. Transformasi	20
2. Deformasi	21
H. Elemen-Elemen Seni Rupa	22
1. Garis.....	22
2. Warna	23
3. Bidang (<i>Shape</i>).....	27
4. Tekstur.....	28
5. Value	29
6. Pola (<i>Pattern</i>).....	30
I. Penyusunan Elemen Seni	30
1. Kesatuan (<i>Unity</i>)	30
2. Keseimbangan (<i>Balance</i>)	31
3. Irama (<i>Rhythm</i>)	33
4. Harmoni.....	33
5. Proporsi	34
6. Variasi	35
7. Aksentuasi (<i>Emphasis</i>).....	35
J. Originalitas Karya	36
1. Agus Suwage	39
2. Gustave Courbet.....	40
3. Atsushi Suwa.....	41
4. Yue Min Jun	43
5. David Lyle	44
6. Andy Warhol	45

BAB III. PROSES VISUALISASI	47
A. Tema Penciptaan.....	47
B. Metode Penciptaan	49
1. Eksplorasi Objek/Foto	49
2. Eksplorasi Bentuk	54
3. Eksplorasi Ikon Populer	56
C. Bahan, Alat, dan Teknik	57
1. Bahan	58
2. Alat	60
3. Teknik	62
D. Tahap Visualisasi.....	65
E. Pembahasan Karya	67
 BAB IV. PENUTUP	 88
Kesimpulan	88
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Karya : Steven Kenny : <i>“Fledge”</i>	12
Gambar 2 : Karya : Agus Suwage: <i>“Suwage vs Suwage”</i>	15
Gambar 3 : Karya : Roy Lichtenstein: <i>“The Kiss”</i>	17
Gambar 4 : Karya : Cassius Marcellus Coolidge: <i>“Dogs Playing Poker”</i>	19
Gambar 5 : Karya: F. Sigit Santoso: <i>“Paint or Die”</i>	20
Gambar 6 : Karya : Jane Alexander: <i>“Born Boys”</i>	22
Gambar 7 : Roda Warna Munsell	25
Gambar 8 : Karya: Amal Sae : <i>“ Think Mokal At global”</i>	37
Gambar 9 : Karya : Agus Suwage: <i>“Sekedar memperakan apa yang sedang dilakukan oleh Si Dia”</i>	38
Gambar 10 : Karya : Gustave Courbet : <i>“The Desperate Man”</i>	38
Gambar 11 : Karya: Agus Suwage : <i>“Paradiso-Inferno”</i>	39
Gambar 12 : Karya: Gustave Courbet : <i>“Stone Breaker”</i>	40
Gambar 13 : Karya: Atsushi Suwa : <i>“Stereotype 08”</i>	41
Gambar 14 : Karya: Yue Min Jun : <i>“The Lovers”</i>	43
Gambar 15 : Karya: David Lyle : <i>“Spot ”</i>	44
Gambar 16 : Karya: Andy Warhol : <i>“Marylin Monroe”</i>	45
Gambar 17 : Objek-Objek Lukisan... ..,	50
Gambar 18 : Diagram skala pada print-out foto dan kanvas	51
Gambar 19 : Detail diagram skala pada kanvas... ..	52
Gambar 20 : Proses Berkarya... ..	52
Gambar 21 : Alat dan Bahan... ..	57
Gambar 22 : Penggunaan teknik <i>Spray Painting</i>	64
Gambar 23 : Ruang Studio	64
Gambar 24 : Karya Amal Sae : <i>“Chaplin (Behind The Scene)”</i>	67
Gambar 25 : Karya Amal Sae : <i>“Ode To The Moron Massocist”</i>	70
Gambar 26 : Karya Amal Sae : <i>“Knockin On Heaven’s Door”</i>	72
Gambar 27 : Karya Amal Sae : <i>“Fine Art, Uang, dan Lubang E’ek”</i>	74

Gambar 28	: Karya Amal Sae : “ <i>Crop Circle Fantasy</i> ”	76
Gambar 29	: Karya Amal Sae : “ <i>Think Mokal At Global</i> ”	79
Gambar 30	: Karya Amal Sae : “ <i>Sacrifice Of Superego</i> ”	82
Gambar 31	: Karya Amal Sae : “ <i>Turnamen Bela Diri Superhero Kunyuk</i> ”	84

SIMBOLISME TUBUH MANUSIA DAN MUATAN SOSIALNYA DALAM LUKISAN

Oleh : Amal Sae

NIM : 06206241028

ABSTRAK

Tujuan penulisan tugas akhir karya seni yang berjudul “simbolisme tubuh manusia dan muatan sosialnya dalam lukisan” adalah untuk mendeskripsikan tema, bahan dan teknik, proses visualisasi serta bentuk lukisan yang telah dihasilkan. Metode yang digunakan dalam menciptakan lukisan adalah metode eksplorasi. Eksplorasi yang dilakukan meliputi: eksplorasi objek/foto, eksplorasi bentuk, dan eksplorasi ikon-ikon populer. Penggubahan bentuk pada objek karya diterapkan melalui teknik transformasi dan deformasi. Bahan yang digunakan pada lukisan adalah cat minyak, cat akrilik, cat semprot (*spray paint*), pensil, tinta, dan objek temuan (*found object*), sedangkan teknik yang diterapkan meliputi: *collage*, *drawing*, *opaque*, *sfumato*, dan *spray painting*.

Hasil pembahasan dan penciptaan yang dilakukan pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Tema penciptaan lukisan.
2. Bahan dan teknik yang digunakan dalam penciptaan lukisan.
3. Proses visualisasi lukisan dari tahap persiapan bahan hingga proses *finishing*. Serta bentuk lukisan yang memiliki beberapa kecenderungan yang hampir sama dengan karya-karya realisme banal dan pop art. Rincian judul lukisan berdasar tahun pembuatan karya antara lain: tahun 2009 dengan judul *Sacrifice Of Superego, Chaplin (Behind The Scene), Fine Art, Uang, dan Lubang E'ek*, tahun 2010 dengan judul *Ode To The Moron Massocist*, kemudian tahun 2011 dengan judul *Knokcin On Heaven's Door, Crop Circle Fantasy, Think Mokal At Global*, dan tahun 2012 dengan judul *Turnamen Bela Diri Superhero Kunyuk*, seluruhnya memiliki ukuran yang bervariasi.